

الزَّيْلِ

الى

الفنون الجميلة

تأليف

محمود نصيرت المصطفى

سنة ١٣٤٢ هـ - ١٩٢٤ م

حقوق الطبع والترجمة محفوظة للمؤلف

مطبعة أمين عبد الرحمن بشار محمد على نمر ١٤١

وبشار خيرت نمر ٢٨

كلمة للمؤلف

لا ينكر أحد أن سلامة الذوق من ادعي الأسباب
إلى توخي الأتقان في كل عمل فيخرج مرتباً منسقاً انيقاً
لذلك عنيت الأمم الراقية بالفنون الجميلة لأنها تولد هذا
الشعور في نفوس الناشئة حتى جعلت لها المقام الأول

ولا يكتسب الإنسان من هذه الفنون سلامة الذوق
فقط فأنها أيضاً تلطف من شعوره وتوسع من دائرة وجدانه
وتفتح صدره إلى ما يرفع احساسه ويحبه في المروءة والشفقة
والهمة فالفنون الجميلة أذن من اكبر اساتذة الأخلاق

ولقد كانت مصر مهدها من قديم الزمان حتى
إذا دفنت على تماقب القرون قام صاحب السمو الأمير النبيل
يوسف كمال فبعثها من جديد بتلك المدرسة الفريدة
التي كان له الفضل في انشائها وفي هبتها لوزارة المعارف

الجايلة لتتهدأ أمورها بما هو مأثور من الهمة عنها
ولما كان هذا الفن في حاجة الى مقدمة عربية تفتح
اذهان الطلبة اليه وترشدهم الى القواعد الأولى التي هي
أساسه دفعتني غيرتي الى وضع هذه المقدمة الموجزة راجيا
ان يكون لها حسن الاثر .

محمود خيرت

الفن الجميل

الصناعة وليدة الحاجة فهي التي دفعت الانسان من عهد الخليقة الى صنع الأسلحة والملابس ليتقى بهما شر الوحوش وشر تغيرات الطبيعة ولكنه استمر بعد ذلك يتدرج الى ان حل الذوق فيه محل الحاجة

وتفاوتت المخترعات باختلاف نشاط الناس واذواقهم . انظر مثلاً الى القصور والتماثيل والصور فالأولى كان يمكن ان تكون مجرد أكواخ بسيطة وحى مأمون وكذلك الصور والتماثيل وغيرهما كالموسيقى وسواها فأنها لا تحقق منفعة ظاهرة . ولكن تنسيق القصور وزخرفتها وصنع التماثيل والصور واتقانها كل ذلك موقظ في النفس عواطف الإعجاب والتلذذ والرغبة والخوف والشفقة وعلو الهمة حتى أطلق عليه اسم (الفن الجميل) . فهذا الفن اذن هو كل شيء تخرجه كفاً الانسان جيلاً ولو غير مفيد

فأن الصور التي على الأواني لا تكسبها متانة فوق متانتها
والزركشة التي فوق الأنسجة لا تجعلها أكثر ملاءمة لفصلي
الشتاء والصيف وكذلك المعابد والكنائس والمساجد فأن
الصلوات تصل من أعماقها إلى سمع الخالق ولو كانت
بسيطة خشنة

ولكن تلك الصور والنقوش والزخارف تدرك العين
وتسر النظر وتلطف الحواس وتحيي الأنفس وتشرح
الخواطر حتى أنها تعد من أئمن السكنوز .

منشأ الفن الجميل

يظهر أن هذا الفن ظاهرة اجتماعية قبل كل شيء
لأن صنع آلة من الآلات إذا كان مقدما على سواها لضرورتها
إلا أن صنعها على أسلوب مراعى فيه الجمال والتناسب لازم
أيضا لكي يتضاعف الأقبال عليها

وما من جماعة في الأجيال الغابرة مهما كانت حياتها

بسيطة جهلت ذلك الفن ولو على قدر نسي حتى أنك لترى
اثره في الوشم المنقوش على اجسام الأُمم المتوحشة الأولى
واجسام بعض الأُمم الباقية على توحشها الآن . ومن هنا
يمكن ان نهتدي الى منشأ تمشق القدماء للفن من تحليل حياة
الأُمم التي لاتزال على همجيتها .

ولو تتبعنا ما اودعه الأسلاف من آثارهم خبايا الأرض
لوجدناهم على شئ من حب التناسب (Symétrie) الذي يعدل
أوزان الشعر والموسيقى الآن ولوجدناهم ايضا اميل الى
الألوان لا لأنها لاجتماعها تمثل صورة من الصور ولكن
لأنها تؤثر على انظارهم بروقتها ونضرتها وربما زادوا على
ذلك شيئا من الخطوط المستقيمة او غيرها على شكل زخرف
حتى تدرجوا من ذلك الى تصوير الحيوانات ولو على وضع
ناقص خشن ثم على تصوير الانسان نفسه

وأبسط مثل يقرب الى الذهن تفهم تلك الأدوار
هو ملاحظة احدا أطفالنا فتراه من نشأته ميالا الى تنسيق

الأشكال حيث يخطف بصره بعد ذلك تجمع الألوان ثم يظهر فيه حبه لمد الخطوط فوضع الأشكال فالتصوير وبهذا يصل الى اخراج الفن على صورته المؤثرة الكاملة

وسائل الاهتداء الى هذا المنشأ

ان معرفة هذا المنشأ ليست من الأمور السهلة ولكن مجهودات القرن التاسع عشر اماطت اللثام عن كثير من صناعات الجنس البشري قبل انشاء الأهرامات وقصور بابل^(١)

هدتنا هذه المجهودات الى ذلك العصر الذي اطلق عليه اسم العصر الرباعي Quaternaire حتى شعرنا كيف

(١) عاصمة الكلدان على شاطئ الفرات وهي من اكبر وأغنى مدن الشرق اشتهرت بأثارها وحدثتها المعلقة احدى عجائب الدنيا السبع . ولقد بلغت من وفرة سكانها وكثرة قصارها وموارد ثروتها وعلو كمها في المدنية مبلغا جعلها فيما سلف في مصاف روما ولندن وباريس الآن ولكن الترف افسد اخلاق اهلها فاضمحلت

تغير وجه العالم الآن عما كان عليه في الزمن الغابر فأن فرنسا
 فيما سبق ما كانت منفصلة عن بريطانيا يوغازبادي كاليه
 Pas de Calais ولاصقايه عن ايطاليا يوغاز مسين Messine
 ولا السويد عن الدانمرك . وان ايقوسيا كانت مدفونة
 تحت عباءة ثقيلة من الثلج وان ثلوج جبال الالب كانت
 تنحدر حتى مدينة ليون

وفي ذلك العهد كان بفرنسا خيول وأبقار ومعزولكن
 على شكل وحشي لم يكن سكانها وصلوا وقتئذ الى تذليلها
 واستخدامها لجهلهم أمور الزراعة واقتصارهم في غذائهم
 على الثمار وعلى ما يحصلونه من صيد البحر والبر

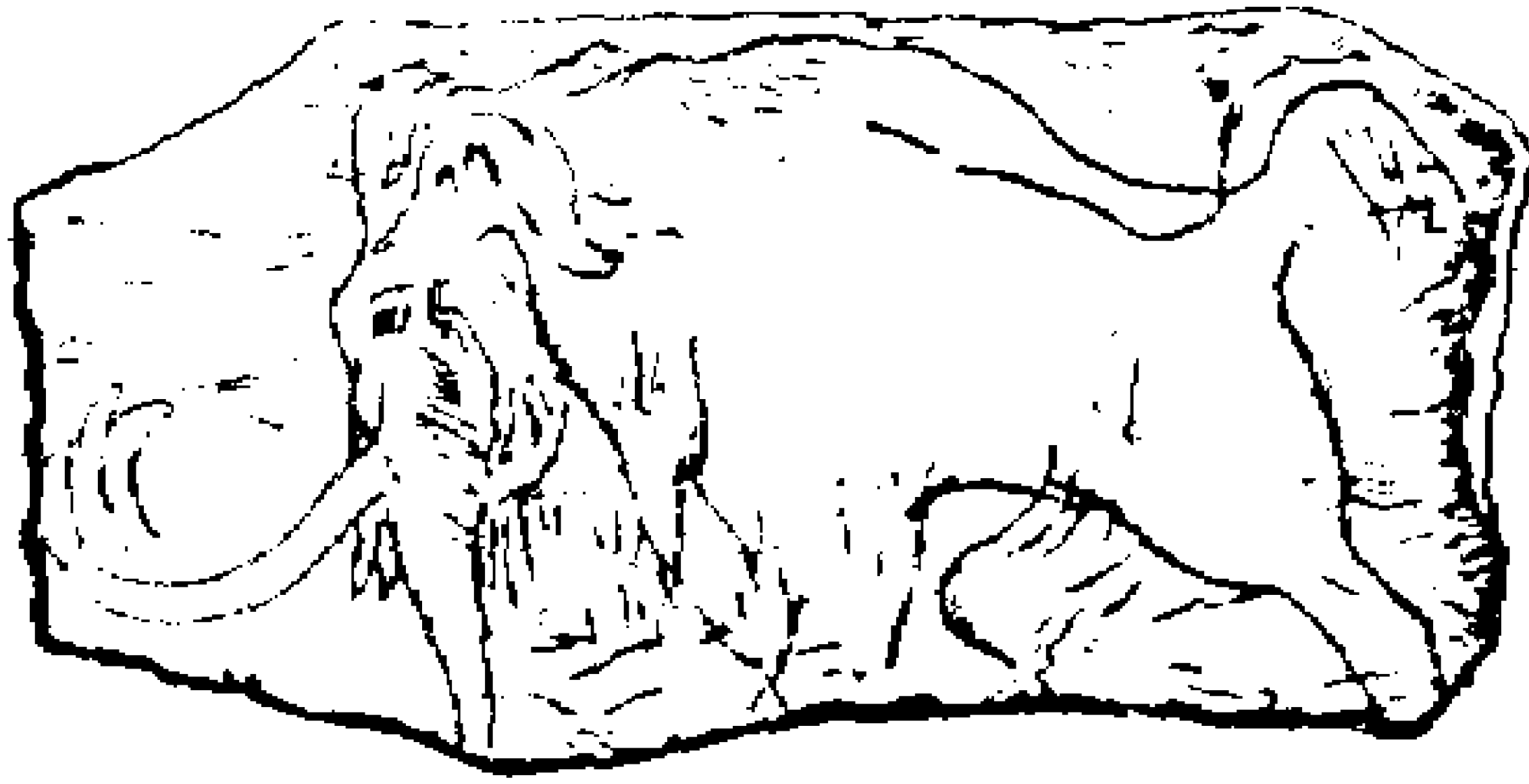
واقعد كان بجانب هذه الحيوانات غيرها درست
 وانقرضت كالماموس وهو فيل عظيم الجثة (في المتحف
 البريطاني من الآلة هيكل عظمي نامس) وكوحيد القرن وهـ
 الكر كدن ذو الخياشيم المنفصلة

أما آلات الصيد في ذلك العهد فكانت مصنوعة من

السيالكس (مجر الصوانه) أو من العظام أو من القرون .
ولقد استمر ذلك العصر الحجري آلافا من السنين كانت
اخرها سنة ١٢٠٠ أو سنة ١٠٠٠ قبل المسيح على وجه
التقريب ولكن لا بحالة واحدة لأن صدره كان شديد
الحرارة وطبائمه اعقبه جو خفيف الحرارة جاف كما ان الناس
في صدره كانوا يعيشون من الصيد كما مر حتى انهم لجأوا
في سكنهم الى سواحل الاثير . وقد دلتنا آلائهم على ولعهم
بالفن اذ كانت يضاوية أو ثلاثية الشكل ذات حواف
حاددة منتظمة .

ويظهر ان تلطف الجو بعد ذلك اوجد حيوانا جديدا
من جنس الايل (وهو قريب السبع منه الحيوان المستقرم
في روسيا لانه لير الزمافات على الثلج) فكانوا يقتاتون
بلحمه ويستخدمونه في الركوب والنقل ويصنعون من جلده
ما يحتاجون اليه ولما اشتدت برودة الجو انقرض هذا
الحيوان وحل محله الايل نفسه (انظر شكل ١)

(شكل ١)

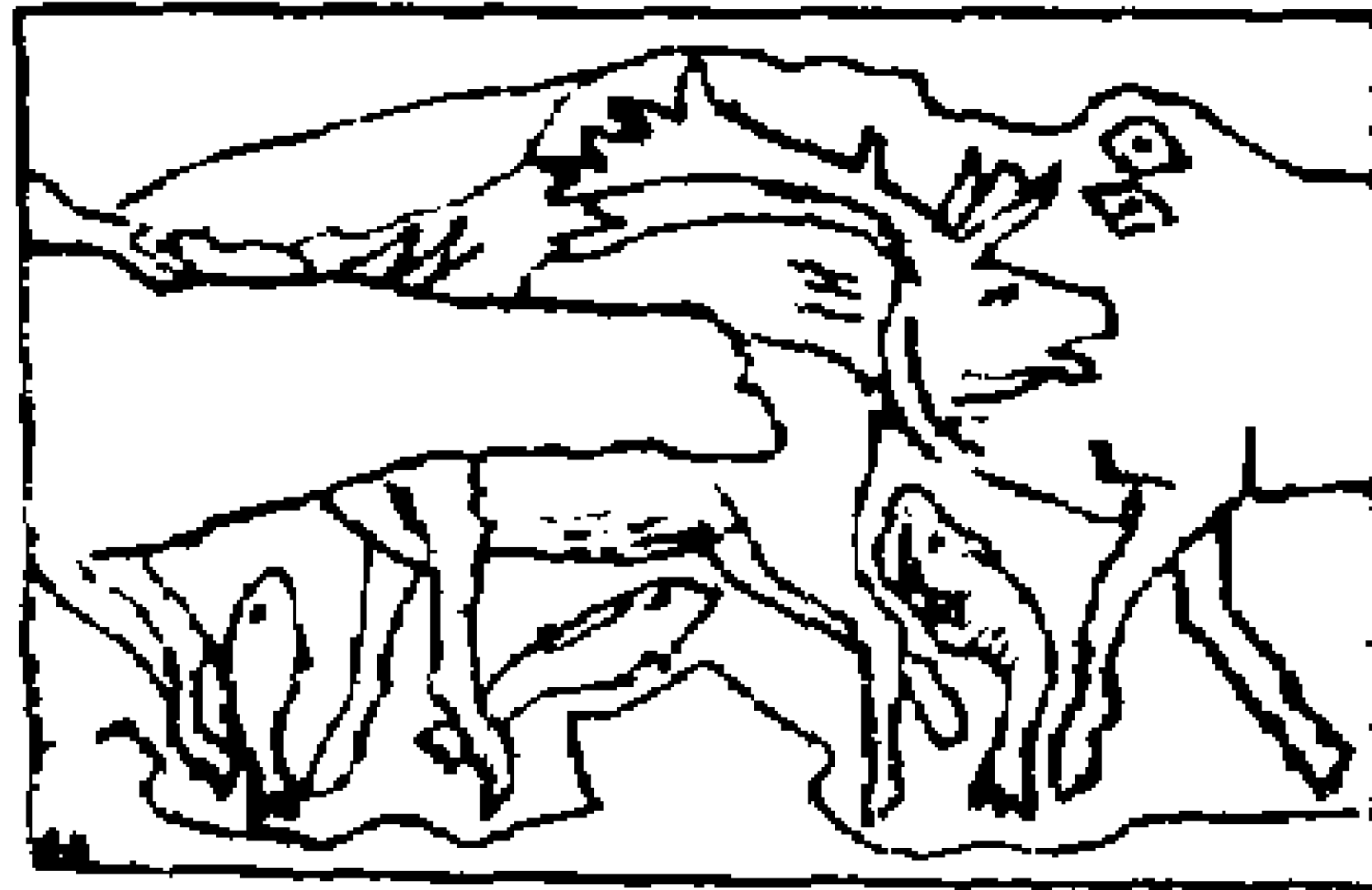

ففي هذه الصورة اشارة كافية الى مبلغ تدرج اهل ذلك
العهد في الفن لأنها تمثل واحدا من ذلك الحيوان بحركات
مختلفة خطوطها وحركاتها في غاية الدقة مع انها منقوشة
على الحجر ومع ان مثل هذه الحركات ما عرفت في العصر
الحالي على حقيقتها الا بعد اختراع الآلة الشمسية المستعملة
في رسم الصور المتحركة

وكذلك عثر سكان العهد المذكور على مادة المغرة
الملونة (Vermillon) وهي تراب حديدي احمر اللون فالت
نفوسهم اليها وأخذوا يطلون بها ثيابهم واكواخهم حتى انهم
كانو يلطخون بها اجسامهم

ومن الأمثلة على ما كانوا ينشونه فوق الأحجار أيضا

الشكل (٢)

وهو غير ملون هنا الا ان اصله ملون وهو يمثل صورة
يزنون اي بقرة وحشية لا تفرق عن البقر المألوف الا من
حيث ضخامتها فقد بلغت مترين ونصف متر ارتفاعا في ثلاث
امتار طولا وهي قصيرة التروون مقوسة الظهر قوية . وقد كان
هذا النوع فيما مضى يسكن غابات القوقاز ولتوانيا . وعلى
كل حال فجمال هذا الرسم ودقته ظاهران لان ذلك الحيوان
فيه يكاد يكون حيا مع خلوه من التفاصيل

ولقد هدت الاكتشافات الاخيرة العلم الى اثر جديد
يرفع من مقام الفن في تلك العصور وهو لوحه من الورق الصخري

(نوع من الصخر يتصل الى طبقات سمفينة رقيقة) في مغارة بمقاطعة الأندر مزيضة بأنواع الأيل المار ذكره مما يعد مثلاً ناطقاً بدقة الصنع وسلامة الذوق وكذلك صور ملونة متقنة بمغاور الطاميرا بأسبانيا وكهوف بيريجورد وكلها أدلة على تقدم الفن في ذلك العهد

هذا قليل من كثير مما كان عليه الفن قديماً. ولولا حفظنا ان الأمم تحي آثارها لا يمكن ان ندرك مزية الفنون ومزية مجهودات أولئك المكتشفين. افرض مثلاً ان امة غابرة كانت مجهولة بحكم الأيام وتعاقبها ولتكن امة مصر القديمة التي ضرب عليها الزمان ثوباً كثيفاً من النسيان ثم عثر احد الباحثين على هرم من اهراماتها او على أحد معابدها كمبيد ادفو الذي كان دفيناً تحت الأرض واكتشف في عهد المغور له اسماعيل باشا فهلا يرد فوراً على خاطر ذلك الباحث ان تلك الامة التي شيدت هذه الآثار كانت امة قوية شديدة التعلق بدينها. تعتقد في خلود الروح وأنها

فوق ذلك أخذت من المدينة بقسط وافر فهذا الجوال المفاكر
بتحليل هذه الآثار الصماء واستنطاقها واستجلاء أسرارها
يمكنه ان يسلسل الحوادث الغابرة ويرقبها ويردها الى
أصلها حتى يصل الى اصل تلك الائمة العريقة

واذا كانت اليونان ضاعت حلقتها من التاريخ ايضا
ثم عثر أحد العلماء من بين اطلالها على عامود من اعمدة
بروفيليه^(١) Propi lé او على بقايا تمثال من تمثيل فيدياس^(٢)
او على صورة من البرونز من صنع ليزيب (Lysippe)^(٣)
او على قطعة من مسكوكات اسكندر المقدوني او على
اناء من الأواني القديمة فهلا يعتقد ان هذه البقعة من الأرض
كانت آهلة بالناس عامرة بالمدينة . وان سكانها كانوا على

(١) يطلق عند القدماء على الممشي المحاط عند جانبيه بالأعمدة
وقد خصصوه بالبناء السابق على مدخل اكروبول اتينا (قلعتها)
قبل الوصول الى البارثينون (هيكلها)

(٢) أشهر نحات يوناني مات سنة ٤٣٨ قبل المسيح

(٣) نحات يوناني من مشاهير النحاتين في القرن الرابع قبل المسيح

جانب عظيم من النشاط وعلى شيء كثير من سلامة الذوق
يعشقون الجمال حتى أنهم خلدوه من بعدهم في تلك الآثار

العظمة والجمال

قبل خلق الإنسان كان الكون مكسوًا بثوب العظمة
وليس بثوب الجمال

ولقد حلت في ذلك العهد بالعالم الأرضى كوارث الزمن فزقت
قاراته وغيبت مجرى أنهاره وبحاره وزلزلت جباله الشامخة.
ولم يكن مأهولا بغير الحيوانات المتوحشة التى تخيفنا بقايا
عظامها وترعبنا

فلو أن الإنسان كان موجودا فى ذلك العهد على تلك
القارة العظيمة نصف المتهبة والتي ما كان يتنفس فوق
سطحها غير السكر كدن والفيلة الهائلة وفرضنا أن فضاء
الأعمار الأولى أعد للإنسان لغة خاصة لما رأيناها يتردد
فى أن منظر العالم كان إذ ذلك عظيما

اذن فالعظمة توجد في كل مكان حتى في الفضاء المجرد
 وفي سكون الليل الحالك وحتى في المناظر المرعبة المخيفة
 ولكن الجمال لا يوجد دائما لأنه اثر لقوانين ونسب
 خاصة أزلية فالعظمة التي طابعها القوة والخشونة ترج الروح
 وتصهرها ولكن الجمال وحده يسكن من ثورتها ويلطف
 من شعورها ويأخذ بيدها الى ساحة الهدوء والسكينة
 فالجمال في الغالب بشري ولكن العظمة دائما سماوية مع
 بعض شذوذ لأن الإنسان كثيرا ما يتخطى دائرة الجمال
 ويلبس بكفه جلال العظمة ولكن ذلك لا يكون الا اذا
 خرج عن مستوي امثاله من البشر فاذا كتب له الله أن يختصه
 الأقدار بنعمة الوصول الى هذه الذروة فإنه يدهش السكون
 ويسحر العالم ومن هذا النوع طائفة من السابقين مثل
 دانت ورهبران وشكسبير وبوسين وكورنيل وغيرهم
 فانهم أئمة عصورهم وهبهم حسن الحظ هذه النعمة الجزيلة
 نعمة العظمة

ومن مميزات المنظومة أنها على بساطتها تأخذ بلب المتوحش والمتمسدين على السواء خالدة لا تبلى لأنها بنت الطبيعة وهبة السماء . ولهذا لا يجهل أحد كلمة كورنيل « أن يموت » (١) وكلمة هوجو : « المستقبل لله » (٢) وقول دولة سعد زغلول باشا في فندق سميراميس يوم

(١) ألب مدينة ايطالية كان لها شأو في التاريخ وكانت روما خاضعة لها فلما تحاربنا حكمتا بينهما حقنا للدماء الكوريات الأخوة الثلاث أبناء ألب يتبارزون مع الهورات الأخوة الثلاث أبناء روما فلما علم أب الهورات أن اثنين من أولاده قتلوا في هذا الصراع وأن الثالث لاذ بالفرار استقبل هذا النبا بالفرح وأنساه فرحه بشجاعة ولديه الشهيد من مصابه بفرار ولده الثالث حتى أنه حين سئل في أمره « ماذا كنت تريد أن يفعل وهو واحد وخصومه ثلاثة » قال : « ان يموت »

(٢) امتلاء نابليون على أثر انتصاراته المتوالية كبرياء وعجبا فقال المستقبل لي حتى إذا أفل نجمه رد عليه هوجو في قصيدة طويلة استخفافه السالف بالأقدار وأنه حين أخذته تلك العزة أنسته صوت الطبيعة بحبيبه من طرفها القصي بأن « المستقبل لله »

١٥ فبراير سنة ١٩٢٤ « وأظنكم متشوقين لسمعوا مني شيئاً بصفتي الحكومية فقد كانت الحكومة لا تشكلم .. »
 لأنهما من جوامع الكلم التي انفردت دون سواها بالعظمة وليس للعظمة حد كما أنه ليس للفضاء حد ففن التصوير الذي لا ينهض الا بالخطوط لا يصل الى مستوي العظمة الا اذا كان وليد خاطر أو خيال. ولذلك لم يصرخ بشير السنين الغابرة بزوغ فجر الجمال على الكون الا يوم اخرجت الأرض من أحشائها ذلك المخلوق العظيم رسول العرفان والشعور وهو الإنسان

الطبيعة والفن

الطبيعة عظيمة كما قلنا ولكنها جميلة ايضاً غير ان جمالها مخبوء في ثنايا عظمتها فما على الإنسان الا ان يرفع الالهام عنه ليظهره كما هو .

والمصور الحاذق يعرف أنها جميلة ولكنها تجهل ذلك

وأذن فجماها لا يوجد الا حيث يكون مفهومها ولهذا كان
من يفهم سر جماها ويكشفه اسمى منها لأنه يعلمه في حين
أنها تخفيه .

وفهم جمال الطبيعة مما يكسو الفن بثوب من الجمال
حتى أن اسكندر المقدوني ما اهدى كمباسيا الجميلة الى صديقه
أتيل الا لأنه يفهم معنى جماها اكثر من غيره وهو نابغة
اليونان في التصوير .

ولما كانت الطبيعة خرساء ولا لغة لها اضطر المصور
الى النظر اليها ثم الى قلبها ولكنه رويدا رويدا اخذ يزحزح
النقاب عن محاسنها ويكشف شيئا فشيئا عن مواضع عيوبها
حتى اهتدى الى مواقع جماها الرئيسية وعندئذ ظهرت امام
عينه مجموعة كبيرة أمكنه ان يختار منها ما يراه اكمل
اتقاناً واحكم صنماً

وفهم هو يتعمق فيها انكشفت له القوانين الأزلية
التي روعيت في خلقها فوفق لتجاوز الجمال الظاهري الى

جمال معنوي اسمي منه وهو الخيال

فالمصور والنحات أما ان يقلدا الطبيعة مجرد تقليد وأما ان يكون غرضهما من تقليدها تحقيق خيال توحى به خواطرهما ولكن بين هذين الطرفين خطرا لانهما اذا نقلها وهما على مقربة منها حوى نقلهم شيئا من عيوبها واذا نقلها بعيدين عنها فاتتها الدقة التي تكسوها بشوب الحياة . واذن نخير لهما ان يكون غرضهما من التقليد تحقيق ذلك الخيال ولنضرب لذلك مثلا :

بينما كان نيقولا بوسين (١) يتنزه على شاطئ نهر التبر لاحت منه التفاتة الى امرأة تغسل طفلها وبعد ان نشفته ضمته الى صدرها وأخذت تداعبه . فهاج هذا المنظر

(١) مصور فرنسي بارع من اشهر لوحاته : رعاة اركاديا ونجاة موسى من الغرق والفرار من مصر وكان سليم الذوق نبيل الغرض حتي ان فرشته في بعض الأحيان كانت تصل الى ذروة العظمة

خياله لانه تخيل موسى النبي حين نجا من ماء النيل فقام ذلك في مخيلته مقام ذلك الرسول العظيم مشرع المبرانيين وقامت فلوات روما في عينه مقام صحراء مصر الواسعة ثم تخيل عن بعد اطلال مسلة او أهرام فأضاف اليها شيئا من التخيل وهكذا أمكنه أن يعيد لنا ذكرى سيدنا موسى وقصته التاريخية ناطقة حية حتى كأنه نشرها من بطون التاريخ أمام أعيننا أو كأنه قطع بنا الى الوراء ذلك الماضي الطويل حتى وقف بنا عندها . وما كان ذلك المصور القادر ليصل الى هذه العظمة لولا ذلك الخيال

هكذا اذا تم لرجل الفن تحقيق ما يوحى اليه به خياله من المعاني خرجت آثاره تحمل بين أركانها الحياة والحقيقة .
واقعد كان رافاييل (١) وهو يتم صورته البديعة التي سماها

(١) أشهر اهل زمانه في التصوير ومن اركان نهضة إيطاليا Renaissance ولقد بلغ من علو كعبه ان اكتسب احترام البابا يوليوس الثاني وليون العاشر وله في الفاتيكان اثر ناطق بنبوغه .

جالا تيه Galatée (١) يرى النساء الجميلات نادرات في نظره حتى انه كان يضطر الى استكمال جمالهن من جمعة خياله. كان يرى القروية التي يصورها نموذجاً للجمال ولكن ناقصاً لأن كفيها وقدميها شوهتهما متاعب العمل على ان تاريخ الفن الاغريقي (اليوناني) ترك لنا أمثلة عديدة على ذلك كانت محل اعجاب العالم وستكون كذلك ابداً لأنها خالدة كتمثال منرفا آلهة الحكمة وابوللون آله الشعر وهرقل آله القوة والزهرة آلهة الجمال لأنك لو درت في هذه الماثيل ببصرك تجلت لك هذه الصفات ناطقة من خلال ذلك الحجر الصامت فلم يكتفوا بالنقل المجرد

ولقد مات وهو في مقتبل الشباب في سنة ١٥٢٠ حيث دفن بالبانتيون ولكنه ترك من بعده عددا لا يحصى من الآثار الفنية النادرة

(١) فتاة يضرب بها المثل في الخلاعة والتأنق جعلها الشاعر الفذ فيرجيل بطل مقطوعاته الشعرية ولعل ما صوره رقايل بهذا الاسم إشارة الى تلك الفتاة

عن الطبيعة وانما تزوجوها وامتزجوا بها فخرجت آثارهم
لساننا خالدا يفسر للعصور المقبلة ما أبهم على الناس من شعر
الطبيعة الجميل

المؤثرات على الفن

البذرة في الأرض لا تصالح الا اذا صادفها وسط

ملائم لنموها . فالأرض اليابسة تخنقها وهي في أول دور
من أدوار حياتها . وإذا كانت غير عميقة ترتاح الجذور
فيها كان النبات عند أول هبوب الريح عرضة للزوال .
وايضا يجب ان تحيط بالبذرة حرارة بنسبة خاصة لتحيا .
وان لا تكون التربة صالحة لنوع آخر والا زاحها
في غذائها

كذلك لافنون وسط خصيص بها

ولا يكفي ان تكون الطبيعة أول غارس للرؤس البشرية
المفكرة فلا بد لها ايضا من حرارة روحية تكفل حياة تلك
الرؤس العاملة والا أجهضت . والنبوغ كالنباتات يتنوع بتنوع
تلك الحرارة ولذلك ترى الكتاب والمصورين والنحاتين
وغيرهم تختلف آثارهم باختلاف افكارهم وأخلاقهم ومشاربهم
وما هي الا اثر من آثار الوسط المحيط بكل منهم

ترى من الكتاب من يختار لمؤلفاته اشخاصا اخلاقهم
حادة عنيفة ومن يبرزهم في اخلاق هادئة ساكنة . وترى

من المصورين وامثالهم من يميل الى الخيال Idéaliste ومن
يعشق الحقيقة المجردة Réaliste ومن تفتنه الألوان الزاهية
Coloriste والقرن الذي يعيش كل منهم فيه ربما كان يتطلب
ذلك حتي اذا حاول أيهم ان يسلك طريقا اخرى
استعصت عليه

وهذا الأساس ثابت في تاريخ حياة الانسان. انظر
الى القرن السادس قبل المسيح بأسيا والى القرون العشرة
الاولى بعده بأوروبا ترأى الأحرار ان كانت مرفرفة بأجنحتها
السوداء فوق ربوعها على أثر الغارات والقطع وفواتك
الأمراض وسموم الشقاء. عوامل كلها تخاق في النفوس
يقينا ثابتا بأن الحياة ما هي الا صورة من صور الشر
ثم أن مصائب الزمن التي تؤثر في نفوس الشعوب
يكون أثرها اقوى في نفوس الطبقة الحساسة منها وهم رجال
الفكر والفن لأن طوفان تلك المصائب لا يمكن ان يحتاج
كل شيء أمامه دون ان يكون لهذه الطبقة نصيب كبير

منه . ومن يدري كم يكون مقدار هذا النصيب اذا عضبتهم
 انياب الفاقة . وتعرضوا لويلات الحروب ولذل الأسر
 ولعذاب النفي والتشريد . امام هذا الشقاء الذي كانت
 مسجبه مخيمة فوق أهل تلك القرون كيف كان يلذ لهم العيش
 أو تطيب لهم الحياة .

زد على ذلك أنهم ولدوا في ذلك الوسط المخيف فضاء
 هذا في نفوسهم عاطفة الحزن وأصبحت لهم في الحياة عقيدة
 راسخة جعلتهم يحتقرونها ويستخفون بها لأنهم لم تكن
 في أعينهم غير منفي سحيق وأن العالم لم يكن سوى سجن
 أبدي وأن العيش ما كان الا عذابا دائما . وأن خير نعمة
 تشدها نفوسهم الجريحة هي ان يودعوا هذا الكون
 الظالم غير باكين ولا آسفين . ازاء هذه الخيانة كيف
 تنتظر أن ترى على آثارهم مسحة السرور وطابع الابتسام
 أو كيف ندهش اذا وقعت عليها عيوننا فلم تقو على
 حبس دموعها .

نعم ان خاطر الشاعر والكاتب والمصور والناحت
وغيرهم ليس الا تلك البذرة التي ذكرناها فاذا كانت
لا تسقيها غير الدموع ولا تتمهد لها الا حرارة الزفرات
فمحالا أن تنتظر منها صورة زاهية تنبسط عندها نفوسنا .
وقد يحاول المصور الخروج عن طريقة عصره ليمتع
الانظار بأثر باسم ضاحك ولكن يعوزه العون لأنه اذا
التفت حوله وجد خياله الجديد غريبا في ذلك الوسط
الذي كله شقاء وآلام فيخور عزمه وتنحل ارادته ولا يكون
عمله في أعين مواطنيه الا ناقصا . ثم أنه في الحقيقة لا يبنى
من ورائه مغنما مادامت آثاره عرضة لتقدير غير من الناس
وقد أشربت نفوسهم اسى وحرنا فأصبحوا ينظرون
لها بعين لا تفهمها وبذوق ينفر منها .
فالآثار تخرج اذن مطبوعة بطابع الوسط الذي
نشأت فيه .

اقسام الفنون

الفنون الجميلة هي الموسيقى والشعر وفن العمارة
أو الأنشاء والحفر والتصوير وبعضهم يزيد عليه فن
التمثيل خطأ

وليس الشعر والموسيقى من اغراض هذا الكتاب
ومما يجب ملاحظته هو أن فن العمارة اسبق على فني
التصوير والحفر لأن الحاجة هي التي أوجدته من عهد
الخليقة قبل باقي الفنون . وما وجد فن الحفر والتصوير
بعد ذلك الا لزخرفة آثاره ولكنها استقلالا عنه فصارت
التمثيل تقام في الميادين والمنزهات وكذلك التصوير فبعد
أن كان محله جدران القصور والمعابد وسقوفها أصبح له
لوحات مستقلة متنقلة : بل قد اقتضت سنة الارتقاء أن
تنشأ لهذين الفنين متاحف خاصة لحفظ آثارهما .

ولا فرق بين هذه الفنون الثلاثة الا في أن فن العمارة

يقوم على الأنشاء وأما فنا الحفر والتصوير فقوامهما النقل .

فن الانشاء والعمارة

لا يحقق هذا الفن بمعناه الكامل الا شخصان احدهما فني والآخر صانع لأن الثاني يخرج الى الوجود ما يرسمه له الأول .

فالصانع من حيث مهمة البناء ثانوي لأن مهنته في ذاتها بسيطة لا تخرج عن حد انتقاء المؤن وحساب مقاومتها وتماسكها وتوازنها بخلاف الفني الذي يجب أن يكون سليم الذوق واسع الخيال فيخرج من بنات أفكاره خطوطا ومسطحات تمثل لنا فراغا كثير التأثير على النفس يجعلها تشعر بجمال عمله أو عظمته .

ولذلك فأت الذين عرفوا فن العمارة بفن تشييد المباني الإشارة الى الجانب الفني الذي هو أهم ركن فيه لأن مجرد إقامة الأبنية أمر يعرفه كل الأقوام تقريبا حتي المتوحشين

منهم بخلاف الفن نفسه الذي لم يكن الناس قديما
في حاجة اليه .

ثم أن تنسيق المباني واختيار مواضعها وأوضاعها
لتكون جميلة أمر لازم لمن يعرف معنى الحياة . تخيل
منزلا منفردا في صحراء بعيدة . فهذا المنزل يستوى أن
يكون جميلا أو غير جميل لأن أهل المدن محرومون من
مناظر الأنهار والجداول الجارية والمزارع الجميلة وجمال
الأفق عند شروق الشمس وغروبها . محرومون من لذة
النسيم الطاق ومن نعم الطبيعة التي لا تحصى فهلا يعوضون
على الأقل من ذلك بمسكن يروق العين ويسر النفس ويجعل
بينه وبين تلك النعم شبه موازنة وتعادل

ثم أن فن الأنشاء والعمارة ربما كان فوق غيره من
الفنون مكانة لأن أقل مافي آثاره أنها قد تكون هاديا
الى حياة أمة بأسرها قبرتها الأيام . نعم ان آداب الأمم ولغاتهم
ومعتقداتهم قد تهدي الباحث ايضا الى مبلغ رقيها لأنها

الأثر الدال على مجهودها النفسى والفكرى ولكن آثار
مبانيهم قد تكون أكثر خلودا فتحدثنا عنهم والحجر
الصامت صحيفة لا تبلى ولا تكذب فى الغالب .

فن النحت

كان حفار ينحت صخرة من صخور باروس ليصنع
منها تمثال آله لمعبود البرتينيون وكان بين كل طرقة واخرى
يسمع انينا يخرج من جوف هذه الصخرة فسألها مم تشكو
قالت « اشكو ألم الضربات التى تمطرني بها . الا ترى أنك
مهمشي بلا رحمة وتثر فضلاتي تحت كفك كأنها لم تكن
مني » ولكن الصانع رد عليها قائلا « ما اجنك ايتها الصخرة
أن هذه الضربات هي التى تجعل لك قواما وشكلا . وهى
التي تخرجك عن طور الحجرية التي أنت فيها وتجعلك زينة
خالدة للأجيال الآتية »

نعم ان هذا خيال شاعر ولكنه خيال صحيح يعرفنا

ماهية فن النحت هذا الفن الجميل ولقد أراد القدماء ان يتركوا
لأعقابهم صورة صحيحة من حياتهم فلم يجذبوا غير النقش
على الحجر وسيلة الى ذلك لأن نسخ هذه المطابع الحجرية
خالدة على مر الزمان .

ان فن النحت هو اكبر مهذب للجنس البشري .
وكل أمة تغض طرفها عنه وتهمله تكون عرضة لنقص
في التربية العامة لان الجمال الشكلي شرط اساسي من شروط
الحكمة يبعث على سلامة الذوق . وما جمال جسم الانسان
الا اثر من آثار الله اودع فيه من أسرار الحسن ودقة
التركيب وتوافق النسب ما تعجز عن وصفه موسوعات
الكتب . والنحت وحده هو لغة هذا الكنز الثمين
تلك اللغة السهلة التي يقرأها كل انسان ما دامت لا تحتاج
الى غير النظر .

ويظهر أن القدماء لم يهتدوا جميعا الى موضع هذا
الحسن فأهملوه اذ كانوا من نيف وألفي سنة لا يعنون بتعليم

ابنائهم كيف يصلون الى تقايد هذا الانسان الكامل البديع.
كانوا يعلمونهم اسرار الحركة والسكون ويهملون تدريبهم
على طريقة الوقوف والمشي برشاقة ويصرفونهم عن البحث
في حركات العضلات وتناسب اعضاء الجسم وأوضاعه

وربما كان الاغريق هم الذين انفردوا بهذه العناية حتى
كانت عندهم جزءاً متمماً لفلسفة ولذلك كان حكماءهم
من عشاق هذا الفن فسقراط الذى نبذ عقيدة تمديد الآلهة
واهتدى الى سر التوحيد كان نحاتاً بارعاً حتى انهم ينسبون
اليه تمثال الجميلات الثلاث (Les Trois Graces)

ان فن النحت يرفع الحقيقة الشائعة الى مستوى الحقيقة
المفردة التى تمدهم نوحها وأصلاً . ثم يبحث بعد ذلك فى ثنايا
الحياة الظاهرة عن مميزاتها وبذلك يصل الى كنه الجمال
الذى تذهده الخواطر .

والمرء حين يولد تولد معه فكرة مشوشة عن الجمال
لا يعرف ماهيتها اهي ألهام نفسي ام ذكرى حياة سابقة

وعلى كل حال فإذا وقع نظره بعد ذلك على مشهد رائع
من مشاهد الجمال وقف حائرا ذاكرا لأنه يحس كأن
هذا المشهد حقق شيئا من تلك الفكرة التي ولدت معه
وسدت في نفسه شيئا من فراغ ذلك الحلم ولكنه لم يكن
صاحب الفضل في استكشاف هذه الحقيقة لأنه ولد معها
والظروف هي التي كشفتها

وربما كان خيال النحات فضل هذا الاكتشاف أيضا
وإذا شئت مثلا علي ذلك فانظر طويلا الى تمثال ابي الهول
المعظم والى تمثال النهضة الذي وضعه محمود افندي مختار .
مرت القرون وذلك التمثال غائر في رمل الصحراء
يحدق بنظره في فضائها فإذا ينظر يأري ؟ هذا النيل الذي
في مجراه حياتنا . ام ذلك الأفق البعيد الذي ما فتئت الشمس
ترسل لنا منه تحيتها صباح مساء . ام تلك الأجساد التي
ثوت من حوله تحت اديم الصحراء . وماذا يريد ان يقوله
لنا في الذي جنت عليه الليالي . ألعيا يثست من صمته

الطويل فحشوته حين اشتد غضبها .

نعم ان موقف أبي الهول ظل لغزا يغرس في النفوس
غراما الى اكتشافه ولكن محمود افندي مختار عرف كيف
يستفيد من هذا الموقف في تمثال النهضة الذي وضعه فلقد مثل
لنا الى جانب ابي الهول، صرية شامخة بأنها تنظر الى المستقبل
بثبات وأيمان وكأن في أفق الغيب ما يدل على ذلك حتى
ان ابا الهول نهض بصدرة من ذلك الرمل الذي كان غائرا
فيه كأنه يتطلع الى حكم الأيام المقبلة .

كان من السهل على محمود مختار ان يقتصر على نقل
الطبيعة مجردة ولكن رأسه مלאها ذلك الخيال فلم يهدأ له
بال حتى أعلنه على تلك الصورة ذات المعنى السامي الجليل
فكان محل الإعجاب بفرنساو بمصر

هذا جزء من كل مما انطوي عليه هذا الفن الجميل

فن التصوير

كان القدماء لا يعرفون من الرسم غير مد الخطوط

فكانت رسومهم مجرد رموز بسيطة لا تؤدي غرضا كاملا
وهذا ظاهر من كل آثارهم ولكنهم تدرجوا بعد ذلك شيئا
فشيئا كلما ازدادوا في الطبيعة تأملا ونظرا وتفكيراً .
ويكفي ان تضع امامك صورة قديمة وأخرى اقل
منها قدما ليتجلى لك الفرق بينهما .

زادهم فهم الطبيعة عرفانا وعاما فأدركوا ان مجرد الخطوط
لا ينهض بأغراضهم وان لا بد هنالك من معين آخر يعطيها
قواما ويابسها شكلا حتى اهتدوا الى قيمة الظلال وان منها
ما يكون كاملا (Om bre) ومنها ما يكون نصفيا
وهو ما يدخل فيه شيء من النور (Demi Teinte) ومنها
ما يسمونه الظل المضيء وهو ما يحصل من انعكاس الضوء
على جزء داخل في الظل (Reflet)

وهذه الظلال تراها على نفس الأجسام لأن هناك
نوعا آخر أطلقوا عليه اسم الظل المرسل (Om bre Portée)
وهو ظل الأجسام لاعليها ولكن علي الارض أو غيرها

ولقد كان ذلك داعيا الى وضع تعاريف كثيرة لهذا الفن رأيت خيرا في انه يجعلنا نشعر ببروز وتجويف على سطح مستوى . وفي الواقع ان الرسام لمثل لك على ورقة منظر اطواد ومهاوى تكاد تتساق الاولي وتغوص في الثانية ولكنك اذا وضعت كفك على تلك الورقة لا تجد من ذلك شيئا

وغرضنا من فن التصوير هنا ليست اصول الرسم المذكورة مجردة عن اللون الذي يعطى لكل جزء من اجزائه شكله الحقيقي بل الرسم ملونا وهو ما يسمونه بـ (Peinture) لان اللون في الحقيقة هو لب هذا الفن

ولقد ولع القدماء بالالوان ليطلوا بها اثارهم ومبانيهم ولكنهم بعد ذلك ادركوا ان الرسم بالالوان قد يصل بهم الى مستوى ارقى وهكذا بعد تدرج طويل انفصل التصوير عن عالم الآثار واستقل بنفسه واصبح له حياة اخرى صحيحة غير حياته الاولي

ولكنه مع ذلك ظل بعيدا عن جمال الحقيقة لانه
كان دائما تحت تأثير العقائد الخرافية وان كان القدماء
يرجعون فيه الى نفس الانسان اذ كانوا يعتقدون ان آلهتهم
ما كانت الاعلى اشكال بشرية كاملة صيرها الجمال ابدية
خالدة حتى انهم كانوا يضعون للأشهر والجبال والأشجار
والزهور والسموات والبحار رءوسا على تلك الاشكال .
وهكذا مثلوا لنا الارض بامرأة على رأسها اكليل والبحر
بآله عنيف والفلوات المخضرة بفتاة جميلة مضطجعة الخ
واذن فالتصوير لم يصل الى الحد الأقصى من فصاحته
في ذلك العهد الغابر ولكن لما بزغ فجر التوحيد ودالت
دولة الوثنية وقضى على تلك الخرافات أصبح السلطان على
جمال الجسم الفانى لجمال النفس الخالدة وهكذا أصبح المصور
حرا من قيود تلك المعتقدات السخيفة وصار لا يرى من فوقه
الا الها واحدا خفيا قادرا ولا من حوله الا اجساما فانية

ممذبة وبذلك نزل عن عرشه الوهمي الاول الى وسط
كله حقائق

هكذا هداه التطور الروحي الى ان يترامى في احضان
الطبيعة ويتخذها استاذة فلبس اكل زمن لبوسا وتأثر خاطره
بمرآة السماء الصافية التي تظله وبمناظر الخضرة الأزقة التي
تتد الى امد بعيد من حوله فولد كل هذا فيه شعورا جديدا
نقله من كلمات ذلك الخيال الكاذب الى فجر هذه الحقيقة الصادقة
وقد لا يكون التصوير موضوعا لغرض ما ومع ذلك
تراه يسمو بأرواح الشعوب الى سماء العرفان وحسن الخلال
فقد روى ان مصورا أغريقيا مثل في احدى لوحاته بالاميد
(Palamyde) وقدم رفاقه بقتله على أثر وشاية عولص
فكان أسكندر المقدوني كلما وقع نظره على تلك اللوحة ذعر
واصفر لونه وعرفته رعشة شديدة لأنها كانت تذكره بما
فعل هو ايضا بصاحبه كليتموس حين قتله

هكذا ترى فرشاة المصور تهز اعصابنا وتثير ندمنا

وتهمذب من نفوسنا وتصلح ، من اخلاقنا مع انه لم يكن
برسول يدعو الى دين ولا باستاذ يطرح علينا درسا من
دروس الاخلاق والفلسفه

نرى اشخاص اللوحة على صنتهم الأبدى يكلموننا
بصوت اعلی من صوت اولئك المرسلین و نراهم فى سكوتهم
الطویل يرجون مشاعرنا رجا ويرسلون الى رؤسنا عوامل
الحركة والتفكير والى ارواحنا آيات عظاتهم البينات
والمصور الماهر يجعل للمواطن المتعددة لغة يقرأها
الآثمي منا لانها تنم على نفسها بغير حاجة الى ترجمان

ومن هذا القبيل (العائلة البائسة) من عمل يريدون
فانها تمز اوتار الرحمة عند اشد القلوب قسوة والجا كند
(Jaconde) للبونار دافنثي التي سرقت من متحف اللوفر
ووضعت مكافأة قدرها مليون فرنك لمن يعثر عليها فانك
أذا نظرتها لأول مره لا ترى فيها غير صورة امرأة عادية
ليس على وجهها اثر ظاهر من اثار الحسن ولكن أمعن

نظرك فيها ودعها هي ترسل الى عينيك سحر نظراتها فانك
لا تلبث ان تشعر بانها اخذت تجمع ما في نفسها من قوة
كامنة لتتحرك ثم دببت فيها الحياة شيئا فشيئا ثم تجلت لك سيدة
حسنة تحس وتشعر بالحياة وهي تبسم لك ابتسامة لا تعلم
أين مكانها من شفقتها . ابتسامة لا تحرك على شفقتك مثلها
لأنها غريبة تدعك ذاهلا حائرا مضطربا . وعندئذ تتلففك
أكف الهواجس فتسأل من تكون هذه المرأة . أتراها
قاسية الفؤاد ميسالة الى الشرور أم هي امرأة سليمة القلب
لا تعرف غير عمل الخير والطيبات

ان الجاكوندار بما كانت اول طرفة ابدعتها يد مصور
من عهد دافنشي الى الان اما شاردين وجروزفانها يصوران
لك من الأواني والوان الطعام والثمار ما يحرك شهيتك
كانك امام طعام حقيقي

نعم انه تزييه كاذب ولكن حسب المصور نفرا أن
يصبح زمام شعورنا وعواطفنا ملك خياله

مأخذ هذا الكتاب

مصر تأليف ج. ماسيرو
التاريخ القديم لإقليم الشرق
فن النحت لمؤلفه شارل لو بلان
اجرومية شارل لو بلان
مصر تأليف جبرائيل شحارم
الفن تأليف إيبكو. و. ث. بود
حياة القدماء الخاصة تأليف ر. بنيه مينار وكلود سوفاجو
مصر والسودان تأليف ه. ب. نسا
الفن تأليف ه. و. ولفلين وترجمة كونراد دي منداش
الفنون والصنائع عند قدماء المصريين تأليف فلندر بترى
في عهد الفراعنة تأليف أ. موري
الجدول التاريخي العام للفنون الجميلة تأليف روجر بايبر
فلسفة الفن جزءان تأليف ه. تين
تاريخ المدن الأولى تأليف جوستاف لبون
بعض كتب في فن التصوير والمنظور